

Уральский
федеральный
университет

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

Институт
гуманитарных
наук и искусств

В. В. ДЕМЕНОВА

ИСКУССТВО АЗИИ: КИТАЙ И ЯПОНИЯ

Учебно-методическое пособие

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

В. В. Деменова

ИСКУССТВО АЗИИ: КИТАЙ И ЯПОНИЯ

Учебно-методическое пособие

Рекомендовано методическим советом УрФУ
в качестве учебно-методического пособия для студентов,
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры
по направлениям подготовки 50.03.03 «История искусств»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2017

УДК 7.01(07)
ББК Щ103(4)я7
Д302

Рецензенты:

Институт изобразительных искусств Уральского государственного архитектурно-художественного университета (директор института кандидат искусствоведения, профессор С. К. Хабибуллина);

Л. А. Будрина, кандидат искусствоведения, доцент,
заведующая отделом декоративно-прикладного искусства
Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Деменова, В. В.

Д302 Искусство Азии: Китай и Япония : учеб.-метод. пособие /
В. В. Деменова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. —
60 с.

ISBN 978-5-7996-2100-1

Учебно-методическое пособие освещает вопросы, связанные со спецификой искусства Китая и Японии (архитектура, живопись, скульптура) периодов древности и раннего Средневековья. Материал построен в соответствии с принципами историзма, ряд тем отражает особенности теоретической искусствоведческой проблематики (художественные школы, стили, принципы формообразования, соотношения иконографии и визуальных канонов).

Адресовано студентам бакалавриата и магистратуры, изучающим дисциплину «Искусство Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии» в рамках модуля «Всеобщая история искусств», а также всем, интересующимся вопросами изобразительного искусства Востока.

УДК 7.01(07)
ББК Щ103(4)я7

На обложке:

Эмейшань. Китай. Провинция Сычуань. Фото А. Н. Невенчанного.

ISBN 978-5-7996-2100-1

© Уральский федеральный университет, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Введение.....	7

ИСКУССТВО КИТАЯ

<i>Тема 1.</i> Восток и Запад как геокультурная проблема	9
<i>Тема 2.</i> Особенности мировидения и культурные коды Древнего Китая	11
<i>Тема 3.</i> Культура древности в Китае (IV тыс. до н. э. — III в. н. э.) ..	12
<i>Тема 4.</i> Загадки культуры империй Цинь (221–206 гг. до н. э.) и Хань (206 до н. э. — 9 г. н. э.)	14
<i>Тема 5.</i> Период шести династий (IV–VII вв.)	16
<i>Тема 6.</i> Китайская культура в эпоху Тан (618–907)	17
<i>Тема 7.</i> Морфология классической китайской живописи	18
<i>Тема 8.</i> Искусство эпохи Сун (960–1279)	20
<i>Тема 9.</i> Искусство времени династии Мин (1368–1644)	21
<i>Тема 10.</i> Искусство эпохи Цин (1644–1912)	22
Практические задания	23
Темы семинаров и практических занятий	26
Примерные темы курсовых работ	28
Рекомендуемая литература	31
Вопросы к экзамену	34

ИСКУССТВО ЯПОНИИ

<i>Тема 11.</i> Особенности мировидения в японской культуре	35
<i>Тема 12.</i> Япония в древности. Культура Дзёмон (IV тыс. до н. э. — III в. до н. э.)	36
<i>Тема 13.</i> Культура Японии (III в. до н. э. — VI в. н. э.). Эпоха Яёй (III в. до н. э. — III в. н. э.)	38
<i>Тема 14.</i> Культура Японии в период Асука (552–645)	39

<i>Тема 15.</i> Искусство периода Нара (645–794)	40
<i>Тема 17.</i> Искусство периода Хэйан (Киото, 794–1185)	41
<i>Тема 18.</i> Период Камакура (правление рода Минамото, 1185–1333)	43
<i>Тема 19.</i> Период Муромати (правление рода Асикага, 1335–1572) ..	44
<i>Тема 20.</i> Период Момояма (1573–1615)	45
<i>Тема 21.</i> Искусство периода Эдо (правление рода Токугава, 1615–1868)	46
Практические задания	49
Примерные темы курсовых работ	49
Рекомендуемая литература	51
Вопросы к экзамену	54
<i>Приложение.</i> Хронология императорских династий Китая	57

ПРЕДИСЛОВИЕ

Раздел «Искусство Азии: Китай и Япония» является второй составляющей дисциплины «Искусство Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии», включающей три больших подраздела («Искусство Индии», «Искусство Китая», «Искусство Японии») и преподаваемой бакалаврам очного и заочного отделения направления «История искусств». Эта дисциплина включена в базовую часть модуля «Всеобщая история искусств». Вместе с предметами «Искусство стран Ислама», «Искусство оазисов Шелкового пути», «Восток и Запад в искусстве XIX — начала XX века» она составляет востокведческий блок образовательной программы.

Среди дисциплин искусствоведческого цикла, ориентирующихся преимущественно на европоцентристскую модель развития культуры, курс занимает уникальное место. Его образовательная цель — познакомить студентов с таким важным для историко-художественного процесса пластом, каким является древнее и средневековое искусство Востока. Дисциплина закладывает фундамент концепции единого пути историко-культурного развития Востока и Запада, формирует у студентов основы нового миропонимания. В этом своеобразие воспитательных целей данного курса.

Методологические цели курса — последовательное изучение важнейших страниц истории и художественных процессов древней и средневековой художественной культур азиатских стран, знакомство с шедеврами архитектуры и изобразительных искусств Китая и Японии. Одной из задач является воспитание искусствоведческого взгляда, «настройка души и сердца» на глубокое проживание образно-пластических и духовно-художественных смыслов, скрытых в глубинах художественных произведений Востока. Последнее вызвано «дефицитом» знаний и чувств, необходимых для освоения

европейски ориентированным сознанием необычной художественной традиции Востока.

В ходе освоения второй части дисциплины студенту необходимо:

- Знать базовый материал основных учебных дисциплин: введение в историю искусства, описание и анализ памятников.

- Иметь представление о философских, религиозных и общемировоззренческих особенностях культуры Китая и Японии, о специфике системы архитектурного, живописного и скульптурного мышления в данных странах.

- Уметь применять эти базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, культурно-просветительской, экспертно-аналитической деятельности; ориентироваться в специальной и источниковедческой литературе; уметь вписать конкретный историко-художественный факт в контекст истории искусства как единого художественного процесса.

- Владеть общепрофессиональными знаниями в области истории стран Азии, а также навыками анализа специфического художественного языка живописи, в том числе монохромной, архитектуры, садово-паркового искусства; понимать, критически анализировать и внятно излагать базовую информацию по истории искусства Китая и Японии.

В ходе изучения второй части дисциплины учебным планом предусматривается проведение семинарских занятий, основной целью которых является отработка навыка использования специфических терминов, встречающихся в описании объектов искусства Китая и Японии, а также навыка описания живописных свитков с учетом знания средневековых трактатов по живописи. В частности, для подготовки к семинарам студентам необходимо проанализировать специфику языка и логику описания в трактатах по живописи, а также примерить на себя роль средневекового человека вэнь (культуры), описывающего живописный свиток направления вэньженьхуа, найдя и сопоставив живописное изображение и стихотворные строки поэтов эпохи Тан или Сун.

ВВЕДЕНИЕ

Искусство Азии дало миру немало исключительных, очень своеобразных видов и форм искусства. Художественное мышление мастеров этого региона пронизано глубинным пониманием эстетики и религиозно-философского чувства, обращенного к познанию законов Природы и Космоса.

Изысканная интеллектуальность и феномен культурной памяти, традиция созерцания свитка, любование реальным или искусственно созданным пейзажем в садах, перетекание и взаимодополнение живописи и поэзии, методика проникновения внутрь предмета в стремлении схватить его суть живописцем — все эти и многие другие уникальные феномены формируют особый мир духовной и художественной культуры стран Азиатского региона.

Несмотря на определенную общность, культурные коды Китая и Японии значительно отличаются друг от друга. Для Китая, страны с очень древней историей, уходящей корнями к III тысячелетию до н. э., восприятие гармонии раскрывается сквозь призму соотношения Неба и Земли и понимания срединного положения человека в этой системе. Подобная троичность проявляет себя и в трех великих основах всей культуры Китая: даосизме, конфуцианстве и буддизме. Эти различные, но тесно переплетающиеся друг с другом на территории Китая религиозно-философские учения воплотятся в ментальных чертах китайской культуры: во внимательном отношении к истории и хроникам, в важности иероглифического письма как метафизического явления и одновременно с этим объединяющего начала разных языков на территории Китая, в понимании своей территории как империи, Поднебесной — страны, занимающей центральное положение в мире, в значимости Пути как способа познания мира с помощью духовных практик и различных видов искусства.

Для Японии, которая в своем историческом развитии не раз испытывала культурное влияние континентальных культур Китая и Кореи, но была очень избирательна в заимствованиях, своеобразным гарантом культурной уникальности стало ее планетарное геокультурное местоположение. Природа японских островов, ее мягкий и влажный климат сформировались под воздействием мощных стихий. Потухшие вулканы, регулярные землетрясения, цунами и ветра создавали особые ритмы для духовно-практической жизни. Ощущение недолговечности, мимолетности и от этого щемящей красоты окружающего мира воплотилось в одном из фундаментальных для японского искусства понятий *kokoro* (сердце, душа). В природе нет того, что не имело бы душу, сердце; это и душа ветра, и душа камня, и душа любимого, и душа опадающей листвы, и душа и имя старой чашки в руках мастера чайной церемонии... Отсюда и безыскусность, естественность, простота и чистота, пропитавшие лучшие произведения искусства Японии. Известный японист Т. П. Григорьева писала о том, что душу Японии, ее историю и культуру помогает понять их национальный символ — хризантема и меч, воплощающий нежность японской души, ее женский трепет и мягкосердечие и одновременно с этим суровость, порой беспощадность к себе и другим, необходимые для ее защиты.

Учитывая специфику художественного и образного мышления мастеров Китая и Японии, а также необходимое для освоения курса размышление о том, какая именно цель была реализована при создании того или иного объекта искусства, в данном учебно-методическом пособии мы контрапунктно обозначим различные факты, философские доктрины или искусствоведческие интерпретации. Они позволяют студенту пойти дальше — прочесть рекомендуемую литературу, выполнить практические задания и попробовать проанализировать произведения, которые необходимо знать для успешной сдачи экзамена одновременно с позиций западноевропейской школы искусствознания и с учетом многовековой традиции знатоков искусства, «людей культуры» (*вень сюэ чжи ши*).

ИСКУССТВО КИТАЯ

Тема 1

Восток и Запад как геокультурная проблема

Ключевые положения

— Восточная культура — часть единого процесса мирового художественного развития. Проблемы периодизации в истории изучения искусства Азии.

— Становление восточного средневекового мира и его региональная специфика: географические масштабы, состав участников.

— Общее и особенное по сравнению с европейским Средневековьем. Непрерывность развития от древности к Средневековью: феномен наложения традиций в истории культуры Востока. Уникальные достижения Востока в области освоения мощи человеческого духа: духовная практика как способ познания.

— Особенности организации художественной жизни в странах Азии. Появление Академии живописи в Китае (X в.) и традиции написания трактатов. Феномен критики и анализа мастеров минувших эпох. Религиозное, придворное и народное искусство. Духовное и социальное положение художника: от отшельника до чиновника. Изобразительные искусства в системе «мироздание — ритуал — социум». Символический образ — основа искусства Востока. Проблемы канона. Новаторство внутри традиции. Структура видов и жанров.

— Исторические взаимодействия стран Востока и Запада (походы Александра Македонского, феномен Парфянской империи, Шелковый путь, открытие голландских и португальских факторий в азиатских портах, влияние японского искусства

на становление стиля модерн и т. д.) и постановка философской и культурологической проблемы в начале XX в.

— Эволюция основных взглядов на проблему Восток — Запад: XVII–XVIII вв. — время становления научного востоковедения. Описательный характер первых историко-художественных трудов. Европоцентризм и одновременная «зачарованность» экзотикой Востока.

— Стиль шинуазери как проявление интереса к восточной традиции в художественной практике Европы, России XVIII в. и развитие научного знания. Формирование научных школ индологии, китаистики, японоведения в Европе, Америке и России. Концепция «Восток есть Восток, Запад есть Запад, и вместе им никогда не сойтись» (Р. Киплинг) и стремительное накопление знаний о восточной культуре русской и зарубежной наукой XIX в. Проблемы единой истории развития человечества.

— Качественно новый этап освоения восточной культуры европейской наукой и художественной практикой на рубеже XIX–XX вв. Знаточество, научные экспедиции, университетская и музейная наука. Строительство буддийского храма в Санкт-Петербурге — уникальное геокультурное явление.

— Расцвет отечественной ориенталистики в первой трети XX в. Русские востоковеды о художественной культуре народов Востока (В. Алексеев, В. Бартольд, В. Васильев, Н. Конрад, И. Крачковский, Н. Марр, С. Ольденбург, И. Орбели, А. Позднеев, Н. и Ю. Рерихи, Ф. Щербатской и др.).

— Культура Востока в современном мире. Концепция Востока и Запада как «асимметричных» культур в русле единого пути развития мировой культуры.

Вопросы и задания

1. Проанализировать и осмыслить процессы формирования основных научных школ китаистики или японоведения в Европе, Америке и России (на выбор), оттолкнувшись от информации в открытых электронных источниках (например, на сайте «Синология. Ру: история и культура Китая» и т. п.). Выявить научные институции и их официальные сайты (университеты, исследовательские

институты, фонды, основные имена, научную преемственность (учителя — ученики), проблематику искусствоведческих исследований.

2. Проанализировать и выявить глубинные философские основы в сложившихся стереотипах описания мастерских художников («художественный беспорядок» европейской мастерской и «идеальный порядок для встречи дорогого гостя» китайских мастеров).

Тема 2

Особенности мировидения и культурные коды Древнего Китая

Ключевые положения

— Изоляция Китая на протяжении многих веков и самодостаточность этой культуры. Полагание себя центром мира, Срединной страной. Подробное описание соседних народов и государств китайскими историками. Труд Сыма Цяня (145–86 гг. до н. э.) «Ши-цзи», описывающий историю Китая от мифических родоначальников и до современных автору династий; путешествия и тексты о странах Азии буддийских паломников Фа-сяна (V в.) и Сюань-цзяна (VII в.).

— Появление иероглифического письма и его образное начало. Каллиграфия как первое и самое важное искусство Китая. Каллиграфия — «знаки Небес» и культурно-политические скрепы государства. Экзамены чиновников по каллиграфии и стихосложению.

— Натурфилософские учения конфуцианства и даосизма как взаимодополняющие и противоположные направления. Роль духовной деятельности Лао Цзы (VI в. до н. э.) и Конфуция (VI–VII в до н. э.) в создании культурной общности Поднебесной и в сложении атмосферы, благоприятной для свободного потока художественных идей. Китайская «Книга перемен» («И-Цзин») — «мандат Неба для мудрецов». Точка и линия как свернутая картина мироздания.

Вопросы и задания

1. Прочитать книгу В. В. Малявина «Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени» (М., 2003). Сделать из нее выписки, касающиеся вопросов живописи и творческого процесса.

2. Проанализировать метафоры и образность конфуцианских и даосских трактатов на примере следующих фрагментов текстов:

Учитель сказал: «Если править с помощью закона, улаживать, наказывая, то народ остережется, но не будет знать стыда. Если править на основе добродетели, улаживать по ритуалу, народ не только устыдится, но и выразит покорность» (Конфуций. «Луньей». Гл. 2. Правитель).

Разве добры Небо и Земля? Для них все равны — трава, звери.

Разве мудрый добр?

Для него все равны — люди, трава, звери.

Пространство между Небом и Землей —

Словно кузнечный мех или флейта:

Внутри совершенно пусто.

Чем больше пустоты, тем свободнее движение,

Тем они пригоднее для своего назначения.

Говорить много — значит вредить себе,

Во всем нужна мера («Дао дэ дзин»).

Тема 3

Культура древности в Китае (IV тыс. до н. э. — III в. н. э.)

Ключевые положения

— Особенности периодизации: поиски точек соприкосновения между традицией китайских хроник и отождествлением описанных в них государств с реальными археологическими находками и культурами в долинах рек Янцзы и Хуанхэ. Спорные вопросы, касающиеся границ того или иного царства.

— Основные памятники изобразительных искусств: керамика Яншао (IV тыс. до н. э. — III тыс. до н. э.), первое изображение дракона, сосуды и дворцы и храмы предков Эрлитоу (2100–1800 гг. до н. э.), бронзовые культовые сосуды и зеркала периодов Шан (1600–1100 гг. до н. э.) и Чжоу (1100–256 гг. до н. э.). Особенности пластического искусства. Метафизика мотива «мирового узора вещей» (*вэнь*) и его проявление в изобразительных искусствах: от многозначности символа в графемах орнамента через конкретно-предметный образ к отдельным сюжетно-бытовым сценам. Жизнь и культура столицы династии Шан города Аньяна: планировка, строительство из утрамбованного лёса, использование колесниц, традиция жертвоприношений, гадательные таблички на черепаших панцирях, метафизическая важность нефрита как символа власти и бессмертия, многочисленность и высокий уровень отливки и декора бронзовых сосудов, особенно треножников *ли* (сосудов для вина и пищи), используемых в ритуалах поклонения предкам. Династия Чжоу (1050–256 гг. до н. э.) — соседи, вассалы и завоеватели Шан. Бронзовые маски династии Чжоу.

— Создание одной из самых ранних классических книг «Ши-цзин» («Книга песен») в XI–VI вв. до н. э. во времена династии Чжоу. Сборник цитат и хранилище коренных образов, ссылки на «Книгу песен» в текстах Конфуция.

Вопросы и задания

1. Прочитать статью О. М. Городецкой «Поэтика иероглифа (Размышления переводчика)» (журнал «Восток», 2002, № 6) и книгу Ч. Аньчжи «История китайской живописи» (Краснодар, 2008). Какие художественные образы, часто встречающихся в живописи и поэзии, выделяют авторы?

2. Посмотреть первую и вторую части документального фильма «История Китая» (China The Beginning, 2013). Начертить базовый план загородного дворца, ставший основой китайской дворцовой архитектуры.

Тема 4

Загадки культуры империй Цинь (221–206 гг. до н. э.) и Хань (206 до н. э. — 9 г. н. э.)

Ключевые положения

— Строительство Великой китайской стены — величественного памятника мирового зодчества, «охранителя» Китая. Создание первой империи, унификация мер длины и веса, административного деления. Гробницы Цинь: грандиозный подземный погребальный комплекс правителя Ши Хуан-ди. Археологические задачи и сложности раскрытия гробницы. Обнаружение «терракотовой армии Ши Хуан-ди» в 1974 г. Сочетание массового и индивидуального в создании образов воинов. Проблемы искусствоведческого анализа археологических находок.

— Великая империя Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.) и развитие искусства. Великий шелковый путь — мост между культурами Востока и Запада. Основы архитектурного мышления (книга гимнов и песен «Ши-цзин»). Система «фэн-шуй» (ветер — вода): гармония архитектурного сооружения с мирообразующими стихиями. Модели жилых домов: материал, каркасность, кронштейны-«доугуны», полихромия. Ханьские гробницы — пример синтеза архитектурных форм и скульптурных элементов: стена как основа и как поле изображения. Формирование светской станковой живописи: росписи захоронений в Хелингире (Внутренняя Монголия), фрески погребений в Ляояне (провинция Ляонин).

Вопросы и задания

1. Дать описание скульптуры «терракотовой армии Ши Хуан-ди», отделив при этом искусствоведческую проблематику от археологической и культурологической (рис. 1).

2. Посмотреть третью часть документального фильма «История Китая» (China The Beginning, 2013).

Рис. 1. «Портретность» и различные типы воинов
«терракотовой армии». III в. до н. э.

Тема 5

Период шести династий (IV–VII вв.)

Ключевые положения

— Эпоха Троецарствия: Вэй, Шу, и У (221–265), Западная Цзинь (265–316), Восточная Цзинь и Шестнадцать Царств (317–420), южные и северные династии (420–589). Становление буддизма в Китае и вхождение его в одно из трех великих учений (вместе с конфуцианством и даосизмом).

— Неразрывная связь с древней традицией. Формирование мировоззрения средневекового типа. Проникновение северного направления буддизма (махаяна) — основа вхождения Китая в азиатскую культурную общность. Канон жизни художника «фэнлю» («ветер и поток») — основа средневекового искусства как жизнестроительства.

— Интерпретация традиций индийской культовой архитектуры. Пагоды. Буддийские пещерные храмы: Юньгань (IV–VI вв.), Луньмынь (VI в.), Дуньхуань (VII–VIII вв.). Особенности синтеза скульптурных и архитектурных форм. Скульптура скальных храмов (иконография, фризная композиция, становление национальных особенностей пластики: сочетание метафизического обобщения поверхности, скупой линейной декоративности ее разделки и утонченной натуралистичности в проработке деталей; феномен «мистических взглядов и улыбок» как следствие повышенной чувствительности к одушевленному окружающему миру).

— Поиски национального стиля в культовом искусстве. Своеобразие теории живописи как особой сферы духовного знания. Трактат Се Хэ «Гухуа Пиньлу» («Записки о категориях старой живописи», V в.). Гу Кайчжи — выдающийся художник раннего Средневековья и его свитки «Необыкновенные женщины любви и мудрости» и «Фея реки Ло».

Вопросы и задания

1. Как интерпретировались шесть принципов живописи Се Хэ последующими поколениями живописцев и теоретиков?

2. Сравнить художественную образность изображения Будды Шахьямуни в Юньгане и Будды Вайрочаны в Луньмыне.

3. Проанализировать композиционные решения свитков Гу Кайчжи и фрески гробницы Юн-Тай.

Тема 6

Китайская культура в эпоху Тан (618—907)

Ключевые положения

— Широкие международные связи Китая в эпоху Тан. Город эпохи Тан — средоточие ценностей материальной и духовной культуры. Развитие изобретательства. Появление ксилографического книгопечатания, газет, рождение театра, расцвет литературы. Новое общественное предназначение искусства. Мощный пафос сознания, «взгляд вширь» — характерные черты культуры. Буддизм, ислам, манихейство, христианство — религии Шелкового пути.

— Влияние буддизма и строительство первых монастырей. Знаменитые путешественники Фа-сян (V в.) и Сюань-цзян (VII в.). Появление разнообразных техник и стилей создания буддийской скульптуры (камень, мрамор, бронза, терракота и др.). Появление новых иконографических типов в изображении бодхисатв.

— Величественная простота, праздничность художественного образа. Город Чаньань — образец планировки города эпохи Тан. Архитектурный комплекс как единица городской планировки. Дворцы. Пагоды.

— Скульптура гробниц династии Тан — «мозаика культурной жизни династии». Изображение оркестров, артистов, верблюдов, лошадей, различных типов «гостей с Запада». Техника поливной керамики, ее среднеазиатские истоки.

— Появление жанров внутри китайской живописи: изображение животных, людей и литературных сюжетов, пейзажа. Появление первой «истории живописи» — трактата Чжан Яньюаня «Знаменитые картины по периодам» (847). Традиция выявления лучших живописцев и лучших поэтов и зарождение критического анализа произведений искусства знатоками и художниками.

Вопросы и задания

4. Провести стилистический анализ двух изображений (рис. 2, 3).
5. Сделать презентацию на тему «Среднеазиатские влияния в керамике эпохи Тан».

Рис. 2. Торс будхисатвы.
Китай. Эпоха Тан

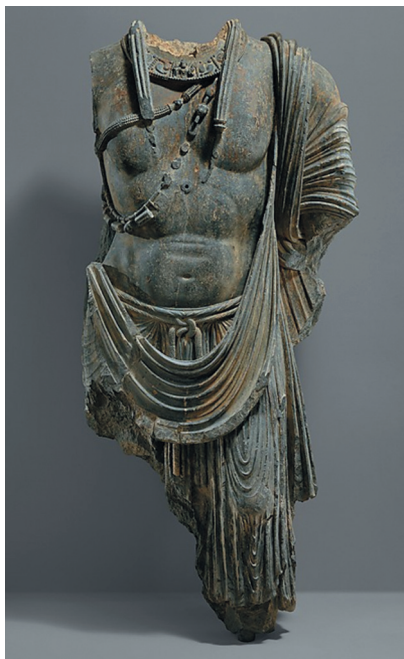

Рис. 3. Торс будхисатвы.
Китай. Гандхара. V в.

Тема 7

Морфология классической китайской живописи

Ключевые положения

— «Картина за пределами картины» — основной метафизический принцип классической китайской живописи. Структура

свитка, его формат в зеркале религиозно-художественного мышления. Метафизические смыслы поверхности шелка, монохромности и хроматизма, «кистевой» техники, отказа от богатства фактур предметного мира. Принцип бестеневого живописи. Принцип бесфоновости. Художественное переживание нумерологии (числа и меры) как основа законов живописных построений. Теория жанров. Изображение и иероглиф. Художественное претворение космологии мотивов: горы — воды, камни — лес, лес — поток, цветы — птицы и др. Метафизика портрета и бытовых сцен. Теория живописных стилей: движение кисти как «движение сердца» (манера «гун-би»: «прилежная кисть» и «се-и» — «выражение идеи»).

— Эволюция стиля монументальных росписей храма Цяньфодун. Бытовые сюжеты. Ян Ли-бэнь (ок. 600 — 673). Чжоу Фан (780—810). Эпически спокойный, приподнято-радостный образ танского пейзажа. Пейзаж северной школы. Ли Сы-сюнь (651—716). Пейзаж южной школы.

— Ван Вэй (699—759) — художник, поэт, каллиграф, музыкант, теоретик. Трактаты «Рассуждения о пейзаже» и «Тайны живописи».

— Шестой принцип Се Хэ — следование образцам старинной живописи, копирование и его философское отличие от копирования как точного повторения в работах художников западной школы.

Вопросы и задания

1. Подобрать несколько копий работ Ван Вэя, на основе их сопоставления описать манеру мастера.

2. Аналитическое конспектирование любого из трактатов китайских мастеров: «Об изображении цветов сливы» У Тайсы, «Суждение о живописи» Хань Фэй-цзы, «Фазы живописца» Хуан Юэ, «Слово о письме» и «Фигуры силы» Цай Юн, «Основы оценки древностей» Цао Чжао, «Предупреждение к изображению гор и вод» Цзун Бин, «Рецепт портрета» Цзян Ци (см.: Китайское искусство : Принципы. Школы. Мастера / сост., пер. с кит. и англ., вступ. ст., очерки и коммент. В. В. Малявина. М., 2004).

Тема 8

Искусство эпохи Сун (960–1279)

Ключевые положения

— Напряженный период культурного развития Китая: пафос потерь и достижений. Драматизм, особая чуткость к истории, повышенное внимание к постоянно обновляющейся красоте природы как к единственному прибежищу человека в мире смут — новые черты ощущения мира. 1127 г. — год падения сунского государства. Резкое изменение стиля мышления: рост упадочных настроений, уход от мира, гедонизм. Широкое распространение идей чань-буддизма.

— Утонченность, интимность, живописность — черты архитектурного образа. Градостроительство. Искусственные пейзажи Ханчжоу — столицы южно-сунской империи. Дворцы. Пагоды.

— Основные стили и живописные школы. Теория жанров. Академическое направление. Жанр «цветов и птиц». Цуй Бо (ок. 1070).

— Направление *вэньжэньхуа* («живопись образованных людей»). Многовариативность перевода термина отечественными и зарубежными специалистами («живопись литераторов», «ученых», «образованных людей», «любителей», «интеллигентов» и т. д.). Сложность и многогранность данного явления, выходящего за рамки отдельной живописной школы и какого-то ограниченного исторического периода. Феномен совмещения в поле свитка *вэньжэньхуа* надписи самого художника и кисти его друзей, ценителей его таланта или владельцев свитка. Общая направленность *вэньжэньхуа* на активное зрительское соучастие, на беседу сквозь время и пространство, на чуткий зрительский отклик; феномен «культурной памяти» — обращения к давно ушедшим живописцам, событиям, литературным сюжетам, образное «цитирование».

— Грандиозные, полные грустного пафоса ландшафты раннесунского периода. Работы крупнейших мастеров и теоретиков пейзажного жанра Го Си (1020–1090) и Ми Фу (1052–1107).

— Живопись чань-буддизма. Медитативный образ в творчестве Му Ци (1181–1249) и Лян Кая (XIII в.).

Вопросы и задания

1. Прочитать трактат Го Си «Высокие послания лесов и потоков». Сопоставить один из фрагментов текста мастера с его живописным свитком.

2. Проанализировать любой свиток с позиций «трех далей», обозначенных в трактате Го Си: снизу вверх — гао юань («высокие дали»), сверху вниз — шэнь юань («глубокие дали»), на уровне глаз — пин юань («ровные дали»).

Тема 9

Искусство времени династии Мин (1368–1644)

Ключевые положения

— Острые, истощающие культуру противоречия. Борьба громоздкой средневековой бюрократической деспотии, сковывающей развитие духовности, и не оформленных в строгую систему духовных тенденций, основанных на чувстве живой развивающейся жизни. Массовые крестьянские антифеодальные восстания XIV–XVI вв. — выражение конфликтности духовной культуры в социальной сфере. Величие духа национальной свободы — скрытая сила, вдохнувшая жизнь в ослабевающий потенциал позднесредневековой культуры в эпоху Мин.

— Архитектура — высшее творческое проявление эпохи. Простота, тектоничность, пространственный размах. Завершение строительства Великой Китайской стены. Пекин — новая столица Китая. Принципы ансамблевости. Метафизический характер отношений архитектуры и ландшафта, гармония объемно-пластических форм и природных стихий, строгой центричности и живописности. Комплекс императорского дворца.

— Космология ансамбля храма Неба. Комплекс погребений императоров Минской династии — завершение этапа грандиозного монументального зодчества.

Вопросы и задания

1. Подготовить презентацию на тему «Образ дракона и феникса в декоративном убранстве архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства династии Мин».

2. Законспектировать статью Н. А. Виноградовой «Градостроительство и архитектура империи Мин: ансамбль Северной столицы Пекина (XIV–XVII вв.)» (см.: Искусство Старого Китая в трудах Н. А. Виноградовой / отв. ред. В. П. Толстой. М., 2016).

Тема 10

Искусство эпохи Цин (1644–1912)

Ключевые положения

— Маньчжурская династия и взлет искусства буддизма при императоре Канси (1654–1722) и его внуке Цаньлуне (1735–1795), расцвет монастырей в Утайшане и Долонноре. Особенности жанра портрета. Ограничение внешних контактов страны. Острейшие антифеодальные и антиманьчжурские выступления. Середина XIX в. — превращение Китая в полуколонию западных держав.

— «Павильонность» — ведущий принцип формообразования. Садово-парковые ансамбли. Ансамбль летних императорских дворцов в Пекине (XVIII в.) — так называемый китайский Версаль. Загородный дворец Ихэюань. Храм Дун-Хуан-сы («Восточный желтый храм») близ Пекина (1651–1653). Монастырь Би-Юнь-сы («Монастырь зелено-голубых гор», XVIII в.). Сады южной школы — создание на небольших участках земли миниатюрных садов, внутри которых размещались архитектурные сооружения, мостики, водоемы, гроты, редкие виды деревьев и кустарников. Сады Сучжоу и Янчжоу.

Вопросы и задания

1. Рассмотрев фотографии дворцово-паркового ансамбля Ихэюань близ Пекина, найти и определить заложенные в его саду

создателями три вида перспективы (Предел естественности, Предел небожителей, Предел владения миром).

2. Проанализировать стилистические особенности долоннорской школы скульптуры на основе коллекций Свердловского областного краеведческого музея или Челябинского музея изобразительных искусств.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Письменная работа

Выбрать китайский живописный свиток любого периода и подобрать к нему соответствующее по смыслу стихотворение эпохи Тан. Разместить стихотворение и иллюстрацию на одном листе, внизу дать личный комментарий, обосновав свой выбор.

Цель работы — погружение в специфику живописного направления вэньженьхуа, в котором живопись и каллиграфия существовали как единое целое в пределах одного листа. Студент волен начать либо с поиска стихотворения эпохи Тан, либо с поиска живописного произведения, к которому будет подобрано стихотворение. Подбор должен отвечать принципу дополнительности, но не иллюстрирования одного вида искусства другим. Важная часть задания — обоснование своего выбора, в котором проявляется в том числе навык анализа произведений восточного искусства.

Объем обоснования — не менее одной страницы формата А4.

2. Эссе в виде комментария одного из трактатов средневекового Китая по живописи

Для выполнения задания студент выбирает из предложенного списка средневековых трактатов Китая и Японии понравившийся и копирует фрагмент из него, размещая его в начале страницы. Далее, подобно средневековым комментаторам, делает комментарий на выбранный фрагмент, а именно обосновывает свой выбор, анализирует термины, смысл написанного, поясняя отдельные мысли посредством анализа живописных произведений, которые также включаются в виде изображения в документ *Word*.

Цель работы — знакомство с наиболее значимыми трактатами по искусству Востока, выработка навыка анализа специфического материала в соответствии с традицией анализа произведений искусства восточных стран.

Объем — не менее двух страниц формата А4.

Источники

Ван Вэй. Тайны живописи / Ван Вэй // Мастера искусства об искусстве : в 7 т. / под ред. А. А. Губера, В. В. Павлова. М., 1965. Т. 1.

Ван Вэй. Тайны живописи / Ван Вэй ; введение, пер. и прим. акад. В. М. Алексеева // Восток. 1923. Кн. 3. URL: [http://wikilivres.info/wiki/Тайны_живописи_\(Ван_Вэй/Алексеев\)](http://wikilivres.info/wiki/Тайны_живописи_(Ван_Вэй/Алексеев)) (дата обращения: 28.04.2016).

Го Жо-суй. Записки о живописи: что видел и слышал / Го Жо-суй ; пер. и коммент. К. Ф. Самосюк. М., 1978.

Го Си. Высокие послания лесов и потоков / Го Си // Мастера искусства об искусстве : в 7 т. / под ред. А. А. Губера, В. В. Павлова. М., 1965. Т. 1.

Дао дэ цзин / пер. Ян Хин-шун // Китайские трактаты о портрете. Л., 1971. URL: <http://www.sacrum.ru/Others/lao.htm> (дата обращения: 28.04.2016).

Дун Ци-чан. Око живописи / Дун Ци-чан // Мастера искусства об искусстве : в 7 т. / под ред. А. А. Губера, В. В. Павлова. М., 1965. Т. 1.

Се Хэ. Записки о классификации старой живописи / Се Хэ // Мастера искусства об искусстве : в 7 т. / под ред. А. А. Губера, В. В. Павлова. М., 1965. Т. 1.

Синология.Ру : История и культура Китая [сайт]. URL: <http://www.synologia.ru/> (дата обращения: 28.04.2016).

Слово о живописи из Сада с горчичное зерно. М., 1969.

Сутра помоста шестого патриарха Хуэйцзэна / пер. и коммент. Н. В. Абеева. URL: <http://klein.zen.ru/old/Sutra%20Pomosta.htm> (дата обращения: 28.04.2016).

Цзин Хао. Заметки о правилах работы кистью / Цзин Хао // Мастера искусства об искусстве : в 7 т. / под ред. А. А. Губера, В. В. Павлова. М., 1965. Т. 1.

Чжоу Дунньи. Тай ци ту шо (Объяснение чертежа Великого предела) / Чжоу Дунньи ; пер. В. Е. Еремеева. URL: http://www.philosophy.ru/library/asiatica/china/zhou_dunyi.html (дата обращения: 28.04.2016).

Чжу Цзинсюань. Записки о прославленных художниках династии Тан / Чжу Цзинсюань // Антология даосской философии / сост. В. В. Малявин, Б. Б. Виноградский. URL: http://society.polbu.ru/malyavin_daosphilo/ch48_i.html (дата обращения: 28.04.2016).

Чжуан-цзы: Даосские каноны / пер., вступ. ст., коммент. В. В. Малявина. М., 2002.

Ши Тао. Беседы о живописи / Ши Тао ; пер., вступ. ст. Е. В. Завадской. М., 1978.

Ши Тао. Беседа о живописи монаха Ку-Гуа / Ши Тао // Мастера искусства об искусстве : в 7 т. / под ред. А. А. Губера, В. В. Павлова. М., 1965. Т. 1.

3. Создание презентации о коллекции произведений искусства Китая, представленных на сайтах мировых музеев в сети Интернет, на одну из предложенных тем

1. Бронзовые сосуды династии Шан и Джоу.
2. Живопись Эпохи Тан.
3. Шедевры китайской каллиграфии.
4. Живопись мастера Ван Вэя (699–759).
5. Го Си (1020–1090) — мастер и теоретик пейзажного жанра XI в.
6. Ма Юань — художник, поэт, философ (1190–1224).
7. Чань-буддизм и его художники: мастер Ши Ко.
8. Чань-буддизм и его художники: мастер Лян Кай.
9. Чань-буддизм и его художники: мастер Му Ци.
10. Жанр цветов и птиц в направлении вэньчженьхуа («живописи образованных людей»).
11. Пейзаж эпохи Южная Сун в коллекциях западноевропейских и американских музеев.
12. Пейзаж эпохи Сун в собраниях Китая, Японии, Кореи.
13. Планы городов и основные архитектурные доминанты (Чаньань, Пекин, Ханчжоу).
14. Портретная живопись династии Юань.
15. Буддийская бронзовая скульптура династий Мин и Цин.

Выбранный вопрос должен быть раскрыт с точки зрения того, как представлены соответствующие произведения искусства в различных мировых музейных коллекциях (не менее двух и не более семи музейных собраний). В работе должна содержаться краткая характеристика особенностей выбранных произведений (от 15 до 20 иллюстраций). Логика представления материала должна соответствовать самому материалу, музей указывается в подписи наряду с другой обязательной информацией: название, страна (город), время, материал, местонахождение.

Общие источники по темам и коллекциям музеев

Art History Resources of Christopher L. C. E. Witcombe. URL: <http://arthistoryresources.net/ARTHindia.html> (mode of access: 18.08.2016).

The on-line journal for the study and exhibition of the arts of Asia. URL: <http://www.asianart.com/index.html> (mode of access: 18.08.2016).

Archaeological Survey of India (ASI). URL: <http://asi.nic.in/> (mode of access: 18.08.2016).

Музеи мира в Интернете [сайт]. URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm> (дата обращения: 18.08.2016).

Музеи России [сайт]. URL: <http://www.museum.ru/> (дата обращения: 18.08.2016).

Обязательные к изучению электронные коллекции музеев

Метрополитен музей (The Metropolitan Museum of Art).

Музей Азиатского сообщества (Asia society museum).

Азиатский музей искусств (Asian Art Museum).

Музей Гиме (Le musée Guimet).

Музей искусств Филадельфии (The Philadelphia Museum of Art).

Музей искусств Кливленда (The Cleveland Museum of Art).

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 1

Обсуждение актуальной научной статьи, монографии. Цель — в условиях стремительно изменяющихся научных подходов к культуре древнего и средневекового мира, в том числе и к искусству Востока, ориентировать студентов на овладение современным уровнем научного исследования.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

Дао: гармония мира. М., 2000.

Осенмук В. В. Чань-буддийская живопись и академический пейзаж периода Южная Сунн (XII–XIII вв.) в Китае / В. В. Осенмук. М., 2001.

Белозёрова В. Г. Традиционное искусство Китая : в 2 т. / В. Г. Белозёрова ; отв. ред. М. Е. Кравцова. М., 2016. Т. 1. Неолит — IX век.

Универсалии восточных культур. М., 2002.

Семинар 2

Обсуждение подготовленных студентами презентаций о коллекциях произведений искусства Китая, представленных на сайтах мировых музеев в сети Интернет (список источников см. на с. 25).

Семинар 3

Собрание восточной скульптуры в Свердловском областном краеведческом музее.

Цель — привить навыки первоначальной музейной обработки коллекций восточного искусства. (Определение материалов, технологии производства, степени подлинности: подлинник, «новодел», наличие «чинок», реставраций и т. д.; определение иконографической основы; основы стилового анализа). Занятия проводятся совместно с главным хранителем коллекции музея.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

Ганевская Э. В. Пять семей Будды / Э. В. Ганевская, А. Ф. Дубровин, Е. Д. Огнева // Металлическая скульптура северного буддизма IX—XIX вв. из собрания ГМВ. М., 2004.

Деменова В. В. Буддийская пластика из собрания Свердловского областного музея / В. В. Деменова, О. А. Уроженко. Екатеринбург, 2005.

Деменова В. В. Пространство смыслов буддийской металлической скульптуры / В. В. Деменова, О. А. Уроженко. Екатеринбург, 2010.

Терентьев А. Определитель буддийских изображений / А. Терентьев. СПб., 2004.

Lokesh Chandra. Dictionary of Buddhist iconography. Vols. 1–16 = Словарь буддийской иконографии: в 16 т. / Lokesh Chandra. N. Delhi, 2003–2005.

Семинар 4

Обсуждение основных принципов построения традиционной китайской живописи (на материале прочитанных в переводах китайских трактатов и самостоятельно сделанных в письменном виде комментариев к ним). Цель — освоение «категориального аппарата» теории живописи Востока, знакомство и освоение способов художественного мышления Востока.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

Антология даосской философии. М., 1994.

«Беседы о живописи» Ши Тао. М., 1978.

Ван Вэй. Река Ванчуань / Ван Вэй. СПб., 2001.

Традиционное искусство Востока : терминологический словарь / сост. Н. А. Виноградова и др. М., 1997.

Го Жо Сюй. Записки о живописи: что видел и что слышал / Го Жо Сюй. М., 1978.

Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи Старого Китая / Е. В. Завадская. М., 1975.

Завадская Е. В. Мудрое вдохновение Ми Фу / Е. В. Завадская. М., 1983. Китайские трактаты о портрете. Л., 1971.

Померанцева А. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве / А. Померанцева. М., 1979.

Роули Д. Принципы китайской живописи / Д. Роули. М., 1989.

Слово о живописи из Сада с горничное зерно. М., 1989.

Соколов-Ремизов С. Н. От Средневековья к Новому времени: из истории и теории живописи Китая и Японии конца XVII — начала XX в. / С. Н. Соколов-Ремизов. М., 1995.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. *Философско-эстетическая концепция чань-буддизма и развитие китайской южной школы пейзажной живописи зрелого Средневековья*

Освоение Китаем пришедшего из Индии через Центральную Азию северного направления буддизма (махаяна), переработка его в свете уже существующих мировоззренческих систем оказали огромное влияние на развитие всех видов пейзажной живописи Китая. Задача работы — раскрыть понимание творческого процесса, функций искусства, критериев его оценки, эстетический смысл категории совершенства, проблемы завершенности произведений искусства и др. в эстетике направления *чань* и ее влияние на пейзаж эпохи Тан и Сун. Приступая к работе, студент должен прежде всего познакомиться с «Книгой поучений шестого патриарха Хуэй-нэна», переведенной Е. В. Завадской и являющейся сочинением первого патриарха направления чань, с фрагментами трактатов о живописи Се Хэ, Ван Вэй, Го Си, Цзин Хао в соответствующих томах изданий «Мастера искусства об искусстве» или «История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли». В последней опубликованы и фрагменты трактатов Ли Чэня и Чжун Жэня. Трактат Го Жо Сюя

опубликован отдельной книгой. Поскольку многие теоретические сочинения о живописи имели поэтическую форму, следует обратиться и к трудам крупнейших литературоведов.

2. Проблема канона в средневековом искусстве народов Востока

Работа может быть написана на материале канонов скульптурных или живописных изображений божеств буддийского пантеона Китая или Японии. Категория канона важна для понимания средневекового искусства. Среди исследователей нет единой точки зрения на определение понятия «канон», на проблему соотношения религиозного и художественного канонов, канона и иконографии, канона и традиции и др. Студент, познакомившийся с соответствующей литературой, может солидаризироваться с любой из концепций, но он должен разобраться в содержании, вкладываемом в это понятие разными учеными.

3. Развитие теории живописи в Китае

Изучение теории изобразительных искусств значительно обогащает знания студента. Вынесение данной темы в качестве курсового сочинения представляется возможным, поскольку в искусствоведении накопилось достаточное количество переведенных на русский язык средневековых трактатов.

Хорошо, если студент сможет перевести какие-либо фрагменты с одного из европейских языков. В работе могут быть выделены некоторые проблемы и проанализирован характер их осмысления средневековыми теоретиками и практиками искусства. Студент может фиксировать на отдельных карточках специальные термины теории искусства и их смысл, выявляемый из контекста. Это дает возможность составить словарь, который может стать основой для дальнейшей работы.

4. Историография одного из периодов творчества художников изучаемой эпохи

Полная историография искусства народов Востока еще не написана, поэтому даже небольшой вклад в картину ее изучения очень важен. Студент может обратиться к различным именам исследователей восточной историко-культурной традиции: это Н. К. Рерих, академик В. М. Алексеев, Н. И. Конрад и др. Темой курсового

сочинения может быть также русское востоковедение XIX или XX в. Некоторую ориентацию в истории востоковедения студент может получить, обратившись к следующим изданиям: «Наука о Востоке» В. М. Алексеева, «Избранные труды», «Восток и Запад», «Становление советского востоковедения» Н. И. Конрада. Изучая литературное наследие, студент должен фиксировать на карточках каждое упоминание того или иного памятника, стиля, направления, школы и т. д., что даст возможность составить алфавитный указатель таких упоминаний, который и станет фундаментом работы. Студенту необходимо проанализировать метод исследования, критерии оценок явлений искусства того или иного ученого.

5. Ма Юань — художник, поэт, философ

Большая часть произведений Ма Юаня не сохранилась, лишь 33 работы имеют подпись художника, остальные же приписываются ему на основании стилистического сходства. В последние годы жизни художник подписывал картины именем своего сына Ма Линя, желая продолжить династию. Хотя за редкими исключениями картины Ма Юаня не датированы, исследователи прослеживают эволюцию его стиля, развивавшегося от традиций академической живописи до обретения собственного стиля «углового Ма». Поэтому курсовую работу правомерно выстроить в соответствии с хронологическим принципом, уделив особое внимание характеру изображения людей. В конце работы необходимо описать феномен жизни «людей вэнь» — ученых, литераторов, философов, так как ученый, созерцающий луну, — один из излюбленных мотивов Ма Юаня позднего периода.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

О с н о в н а я

Алексеев М. В. Наука о Востоке / М. В. Алексеев. М., 1982.

Антология даосской философии. М., 1994.

Банк А. В. Восточные собрания Эрмитажа / А. В. Банк. Л., 1960.

Белозёрова В. Г. Традиционное искусство Китая : в 2 т. / В. Г. Белозёрова; отв. ред. М. Е. Кравцова. М., 2016. Т. 1. Неолит — IX век.

- Бежин Л. Е.* Под знаком «ветра и потока» / Л. Е. Бежин. М., 1982.
- Белецкий П. А.* Китайское искусство / П. А. Белецкий. М., 1957.
- Буддизм : словарь / под общ. ред. Н. Л. Жуковской. М, 1992.
- Виноградова Н. А.* Китайская пейзажная живопись / Н. А. Виноградова. М., 1972.
- Виноградова Н. А.* Искусство стран Дальнего Востока / Н. А. Виноградова, Н. С. Николаева. М. ; Дрезден, 1979.
- Традиционное искусство Востока : терминологический словарь / сост. Н. А. Виноградова и др. М., 1997.
- Виноградова Н. А.* Космогоническая символика Храма неба в Пекине / Н. А. Виноградова // Вопросы искусствознания. 1994. № 4.
- Глухарева О. Н.* Краткая история искусства Китая / О. Н. Глухарева, Б. П. Денике. М., 1948.
- Жемчужины китайской живописи : в 3 т. М., 1955.
- Дракон и феникс в искусстве и культуре Востока : каталог выставки. М., 2012.
- Деменова В. В.* Буддийские коллекции Урала: особенности формирования / В. В. Деменова // Актуальные проблемы современного краеведения на Среднем Урале : материалы всерос. науч. конф. Изд-во Урал. ун-та, 2015. С. 164—169.
- Деменова В. В.* Буддийская бронза в коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств: проблемы атрибуции / В. В. Деменова // Изв. Урал. ун-та. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2015. № 2 (139). С. 15—23.
- Деменова В. В.* Буддийская пластика из собрания Свердловского областного музея / В. В. Деменова, О. А. Уроженко. Екатеринбург, 2005.
- Деменова В. В.* Пространство смыслов буддийской металлической скульптуры / В. В. Деменова, О. А. Уроженко. Екатеринбург, 2010.
- Завадская Е. В.* Эстетические проблемы живописи Старого Китая / Е. В. Завадская. М., 1975.
- Искусство Китая / авт.-сост. Н. А. Виноградова. М., 1988.
- Искусство Старого Китая в трудах Н. А. Виноградовой / отв. ред. В. П. Толстой. М., 2016.
- Каптерева Т. П.* Искусство средневекового Востока / Т. П. Каптерева, Н. А. Виноградова. М., 1989.
- Конрад Н. И.* Запад и Восток / Н. И. Конрад. М., 1972.
- Китайская геомантия. СПб., 1998.
- Китайские трактаты о портрете. Л., 1971.
- Китайское искусство : Принципы. Школы. Мастера / сост., пер. с кит. и англ., вступ. ст., очерки и коммент. В. В. Малявина. М., 2004.
- Лао-цзы.* «Дао дэ цзин» : Учение о Пути и Благой Силе / Лао-цзы. М., 1999.
- Мастера искусства об искусстве : в 5 т. М., 1965—1972. Т. 2.

Малявин В. В. Китай в XVI–XVIII вв.: традиция и культура / В. В. Малявин. М., 1995.

Николаева Н. С. Художник, поэт, философ : Ма Юань и его время / Н. С. Николаева. М., 1968.

Памятники искусства Китая в собраниях музеев СССР. М., 1959.

Померанцева А. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве / А. Померанцева. М., 1979.

Проблемы канона в древнем и средневековом искусстве стран Азии и Африки. М., 1973.

Пострелова Т. А. Академия живописи в Китае X–XIII вв. / Т. А. Пострелова. М., 1976.

Ронда Р. Шедевры искусства Китая / Р. Ронда, Дж. Купер. Минск ; М. ; Киев, 1997.

Роулэнд Б. Искусство Востока и Запада / Б. Роулэнд. М., 1958.

Разумовский К. И. Китайское искусство / К. И. Разумовский // Китай. М. ; Л., 1940.

Роули Д. Принципы китайской живописи / Д. Роули. М., 1989.

Самосюк К. Ф. Го Си / К. Самосюк. М., 1978.

Слово о живописи из Сада с горчичное зерно. М., 1969.

Соколов-Ремизов С. Н. Литература. Живопись. Каллиграфия / С. Н. Соколов-Ремизов. М., 1978.

Соколов-Ремизов С. Н. От Средневековья к Новому времени: из истории и теории живописи Китая и Японии конца XVII — начала XX в. / С. Н. Соколов-Ремизов. М., 1995.

Соколов-Ремизов С. Н. Литература — каллиграфия — живопись : К проблеме синтеза искусств в художественной культуре Дальнего Востока / С. Н. Соколов-Ремизов. М., 1985.

Соколов-Ремизов С. Н. Китайская каллиграфия как выражение универсального через национально-своеобразное / С. Н. Соколов-Ремизов. М., 1996.

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии / Фэн Ю-Лань. СПб., 1998.

Д о п о л н и т е л ь н а я

Алексеев В. М. Китайская народная картинка / В. М. Алексеев. М., 1966.

Арапова Т. Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа / Т. Б. Арапова. М., 1977.

Белозерова В. Г. Традиционная китайская мебель / В. Г. Белозерова. М., 1980.

«Беседы о живописи» Ши Тао. М., 1978.

Баркова А. Л. Китайская поэзия и китайская живопись: путь от чиновника к отшельнику / А. Л. Баркова // Искусство как способ познания. М., 1999.

Ван Вэй. Тайны живописи / Ван Вэй. М., 1934.

Веселовский Н. Китайские символы в предметах украшений / Н. Веселовский. СПб., 1911.

Го Жо Сюй. Записки о живописи: что видел и что слышал / Го Жо Сюй. М., 1978.

Денике Б. П. Китай / Б. П. Денике. М., 1935.

Дюмулен Г. История дзэн-буддизма : Китай и Индия / Г. Дюмулен. СПб., 1994.

Завадская Е. В. Мудрое вдохновение Ми Фу. / Е. В. Завадская. М., 1983.

Григорьева Т. П. Дао и Логос / Т. П. Григорьева. М., 1992.

Евсюков В. В. Цинь Шихуан и его гробница / В. В. Евсюков, С. А. Комиссаров // Атеистические чтения. М., 1988.

Гольгина К. И. Великий предел: китайская модель Мира в китайской литературе и культуре / К. И. Гольгина. М., 1995.

Капра Ф. Дао в физике / Ф. Капра. М., 1989.

Коттерелл А. Китай / А. Коттерелл. М., 1997.

Лукьянов А. Е. Истоки Дао : Древнекитайский мир / А. Е. Лукьянов. М., 1992.

Муриан И. Ф. Китайский народный лубок / И. Ф. Муриан. М., 1960.

Муриан И. Ф. Китайская раннебуддийская скульптура IV–VIII вв. в общем пространстве классической скульптуры античного типа / И. Ф. Муриан. М., 2005.

Стратанович Г. Г. Китайские бронзовые зеркала: их типы, ornamentация и использование / Г. Г. Стратанович // Тр. Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая : Новая серия. Т. 73 (Восточно-азиатский этнографический сборник. Т. 2). М., 1961.

Сычев Л. П. Китайский костюм: символика, история, трактовка в литературе и искусстве / Л. П. Сычев, Б. Л. Сычев. М., 1975.

Ткаченко Г. А. Космос, музыка, ритуал / Г. А. Ткаченко. М., 1990.

Фицджеральд С. П. Китай : Краткая история культуры / С. П. Фицджеральд. СПб., 1998.

Юйчи В. Каллиграфия как интеллектуальная деятельность / В. Юйчи // Культуры : Диалог народов мира. 1989. № 4.

Lokesh Chandra. Dictionary of Buddhist iconography. Vols. 1–16 = Словарь буддийской иконографии: в 16 т. / Lokesh Chandra. N. Delhi, 2003–2005.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Великая Китайская стена, погребальный комплекс императора Цинь Ши Хуан-ди — величественные памятники архитектуры Древнего Китая. Искусствоведческие подходы к анализу.

2. Буддийские скальные храмовые комплексы средневекового Китая (Юньган, Лоян, Дуньхуань).

3. Эволюция формы буддийских пагод Китая.

4. Пейзаж в средневековых трактатах китайских мастеров.

5. Портрет в средневековых трактатах китайских мастеров.

6. «Открытый взгляд» искусства эпохи Тан.

7. Ван Вэй (699–759) — художник, поэт, каллиграф, музыкант, теоретик

8. Го Си (1020–1090) — мастер и теоретик пейзажного жанра XI в.

9. Ма Юань — художник, поэт, философ (1190–1224).

10. Чань-буддизм и его художники.

11. Направление вэньчженьхуа («живопись образованных людей»).

12. Чаньань, Ханчжоу, Пекин — пути градостроительных решений.

13. Комплекс императорского дворца в Пекине.

14. Принципы создания китайского сада (императорские комплексы Севера и частные сады Юга).

15. Комплекс храма Неба — выражение духа величия и простоты.

ИСКУССТВО ЯПОНИИ

Тема 11

Особенности мировидения в японской культуре

Ключевые положения

— Доминанта север — юг в геокультурном местоположении Японских островов. Суровость стихий и утонченность природы. Нежность и яростная решимость, изящество и безыскусная простота — ментальные черты культуры. Влияния континентальных культур Китая и Кореи и избирательность в заимствованиях.

— Синто и буддизм — две нити прочной основы японского искусства и культуры. Почитание души объектов и явлений природы синто и сострадательный взгляд на мир буддизма.

— Искусство как Путь. Тю-до (путь чая), Буси-до (путь воина), Ногаку-до (путь театра), Ка-до (путь поэзии), Сё-до (путь каллиграфии) и др.

— «Кодзики» и «Нихон сёки» (VIII в.) — первые письменные памятники, содержащие рассказы о происхождении мира и описания богов.

Вопросы и задания

1. Найти в искусстве Японии примеры, отражающие принцип недопущения *цуми* (нарушения изначального порядка и чистоты) или *кагарэ* (загрязнения).

2. На основании источников выписать несколько выражений, характеризующих понятие *до* (путь) в различных видах искусства: Тю-до (путь чая), Буси-до (путь воина), Ногаку-до (путь театра), Ка-до (путь поэзии), Сё-до (путь каллиграфии).

Тема 12

Япония в древности. Культура Дзёмон (IV тыс. до н. э. — III в. до н. э.)

Ключевые положения

Сплав неолитических культур материковых и островных народов. Айны — древнейший народ японских островов. Керамические сосуды как художественная модель мироздания; эволюция стиля от величественности и духовно-пластической напряженности кацудзака и атамадай к умеренности, техническому совершенству, разделению на ритуальные и бытовые виды. Астральные культы и менгиры Дзёмон: представление о сакральном пространстве и предмете.

Загадки скульптуры догу. Изображение духов места и женских божеств рождения и жизненной силы. Особенности древнейшего пластического мышления: эстетика стенки сосуда и сакральные смыслы полого внутреннего пространства (объем «незримого», проявленный через поверхности разного профиля).

Вопросы и задания

1. На основе прочтения источников и музейных интернет-ресурсов дать описание и проанализировать сосуды периода Дзёмон (рис. 4).
2. Сделать конспект двух-трех статей из сборника (см.: Синто — путь японских богов : в 2 т. СПб., 2002. Т. 1. Очерки по истории синто).

Рис. 4. Сосуды типа Атамадай периода Дзёмон
(IV тыс. до н. э. — III в. до н. э.)

Тема 13

Культура Японии (III в. до н. э. — VI в. н. э.).

Эпоха Яёй (III в. до н. э. — III в. н. э.)

Ключевые положения

— Период бронзы. Три сакральных предмета (меч, зеркало, магатама) — основа тройного ритуального комплекса. Ритуально-символический характер бронзовых колоколов дотаку: образы воды, рыб, лодок на поверхности колоколов и их использование в ритуалах испрашивания дождя. Обряды и традиции синто: *оха-раи* (очищения), *хаццумодэ* (первое посещение храма в новом году) и *мацури* (праздники, связанные с лунным циклом).

— Культ Священной Горы и Дерева Божества и их влияние на образную систему искусства и отношение к материалам.

— Синтоизм («путь богов») как особая мировоззренческая система (культ Аматаэрасу и Сусаноо как взаимодополняемых противоположностей). Сакральный предмет и пространство как проблема древней архитектуры. Хранилище зерна (амбар) — центр мистериальных действий. Архитектурные сооружения свайного типа *адзэкура*.

— Храмовый комплекс в Исэ (I–III вв.): материал («эстетика дерева»), план, художественная роль конструкции и объемно-пластического решения, символика. Балки *кацуоги* и кронштейны *хид-зики*. Дочери императора в роли жрицы Аматаэрасу в Исэ и традиция разрушения и строительства каждые 20 лет как идея циклического обновления энергии.

— Культура государства Ямато (III–IV вв.) — эпоха Кофун (курган). Курган императора Нинтоку. Мир погребальной пластики *ханива* («глиняный круг»): орден мастеров, техника, темы, иконография ханива жриц и жрецов. Идолообразность, жесткая структура и замкнутость.

Вопросы и задания

1. Дать определение объекту «магатама» на основе прочтения сборника статей (см.: Синто — путь японских богов : в 2 т. Т. 1. Очерки по истории синто. СПб., 2002).
2. Создать презентацию на тему «Скульптура ханива» с привлечением онлайн-изображений известных музейных коллекций.

Тема 14

Культура Японии в период Асука (552–645)

Ключевые положения

— Начало становления средневекового мировоззрения. Буддизм махаяны как мироощущение и стиль мышления, как мудрые изречения человека этой переходной поры истории. Проникновение идей даосизма, конфуцианства.

— Буддийские храмовые комплексы — носители градостроительных идей, новых общественных функций, активно-эмоциональных архитектурных форм и конструкций. Эстетика полихромии.

— Храмовый комплекс в Хорюдзи (607). Отступление от канонической схемы Китая: асимметрия пагоды и кондо, свобода ритмических масс и принцип живописной целесообразности. Скульптура в оформлении буддийских храмовых комплексов. Триада из монастыря Хорюдзи в Нара мастера Тори Буси: взаимодействие континентальной и местной традиций.

Вопросы и задания

1. Произвести анализ композиции плана монастыря Хорюдзи, сравнив его с любым выбранным планом китайского монастыря идентичного периода.
2. Подготовить визуальный ряд (4–5 изображений) и проанализировать декоративные решения и пластику мандорл китайских и японских скульптур.

Тема 15

Искусство периода Нара (645–794)

Ключевые положения

— «Эпоха законов». Сложение единой идеологии раннефеодального общества и как следствие этого — единой иконографической системы, основанной на стремлении к объединению пантеонов синтоизма и буддизма. Величественность, героика, мощь — черты художественного стиля.

— Непрерывность древней и средневековой традиции. Нара: возникновение города как организованного целого. Буддийский храмовый комплекс Тодайдзи («Великий восточный храм», VIII в.) — выразитель идей архитектуры.

— Скульптура — вид искусства, с наибольшей полнотой выразивший идеалы эпохи; сложение национального духовно-пластического идеала. Отступление от орнаментально-плоскостной манеры, проникновение реалистических черт, более свободная моделировка формы, органичная связь с декоративными деталями. Разнообразие техник. Скульптура храмов Тодайдзи, Якусидзи, Кофукудзи. Иконография и художественный образ Мироку-босацу, бодхисатвы Каннон (от Кудара-Каннон к Фукукэдзяку-Каннон). Иератический характер портрета.

Вопросы и задания

1. Описать и проанализировать изображение (рис. 5).
2. Создать презентацию (5–10 изображений) для сравнительного анализа по теме «Образ Мироку-босацу в искусстве Кореи и Японии».

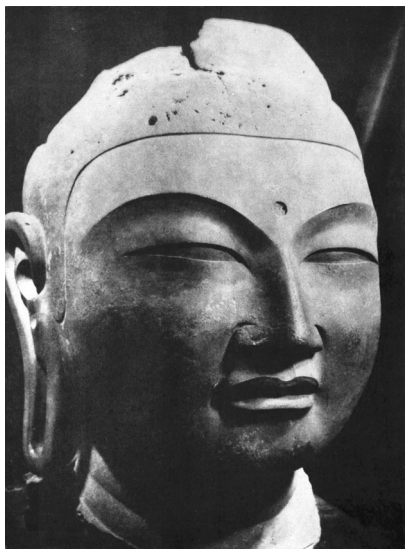
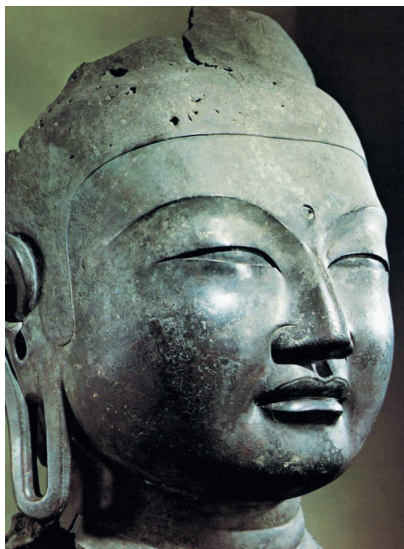

Рис. 5. Два ракурса головы Будды Якуси. Эпоха Нара

Тема 17

Искусство периода Хэйан (Киото, 794–1185)

Ключевые положения

— Ослабление континентальных влияний, вызревание подлинно национальных черт культуры, сознательное сближение религиозных и светских форм творчества жизни посредством искусства, идеалов гармонии и духовности (возвышение жизни к прекрасному идеалу или одушевление отвлеченного идеала живыми жизненными смыслами). Религиозное созерцание как любование красотой, жизнь каждого дня как ритуал.

— Отсутствие разделения на светские и культовые постройки; появление типа буддийского храма-дворца. *Амида-до* («зал Амида») монастыря Бёдоин близ Киото (храм Феникса, «увеселительный» дворец Фудзивара, 1053). Сложение принципиально нового

типа жилища; *синдэн-дзукури* (спальный дворец) как воплощение духовных идей эпохи в национальных архитектурных формах: материал, план, своеобразие фундамента, каркас, типы стен, роль крыши, оформление пола, потолка, колорит, фактура, роль мебели, произведений искусства, сада. Внутреннее пространство здания, не имеющее постоянных перегородок, зонирование с помощью ширм и занавесей. Размещение позади главного здания постройки для слуг и семьи хозяина. Открытая, охваченная с двух сторон галереями песчаная площадь перед главным зданием и неизменный пейзажный сад.

— *Моно-но-аварэ* («грустное очарование вещей») — специфическое понятие хэйанской эстетики, которое может быть формульно выражено во фразах: «чувство прекрасного не живет в дурном сердце», «сокровенная красота является в неповторимом образе», «каждая встреча неповторима» и др. «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу как эпическое выражение эстетики этого времени в литературе.

— Место человека в интерьере. Сочетание функциональной целесообразности, декоративности, символики. Тронная палата и личные апартаменты императора в дворцовом ансамбле Дайдайри в Хэйане (794–805) — утверждение двух стилей жизни и двух стилей архитектуры.

— Кобо Дайси (774–835) — основатель буддизма Сингон. Почитание Будды Безначального Света Вайрочаны (Русяны). Изначальный свет, красота небытия в подлинном искусстве. Природа Будды во всех явлениях.

Вопросы и задания

1. Прочитать «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу, выписать фрагменты в повествовании, так или иначе касающиеся темы искусства.

2. Прочитать тексты: «Большая Сукхавативьюха сутра», «Малая Сукхавативьюха сутра» (см.: *Поповцев Д. В.* Сокровищница Татхагаты. Буддийские сутры в русских переводах. СПб., 2012). Найти изображение Будды Амида эпохи Хэйан (скульптуру или тханку), проанализировать его на основе или с использованием текста.

Тема 18

Период Камакура (правление рода Минамото, 1185–1333)

Ключевые положения

— Противостояние кланов Тайра и Минамото — гражданская война, приведшая к установлению первого в истории Японии сёгуната. Время господства нового феодального сословия *буси* (в европейской терминологии — самураев). Книга буси-до. Период Камакура — время утверждения самурайского сословия (наработка опыта ведения духовной жизни: осознание себя как особой общественной силы, проникновение в историческую миссию и т. д.). Скрытая полемика с изнеженной культурой Хэйан и развитие ее традиций, направленных на связь с эзотерическими буддийскими направлениями. Связь дзэн-буддизма и буси-до.

— Скульптура периода Камакура — завершение развития ее средневековых форм. Возрождение стилизованных черт пластики Нара в культовой скульптуре. Иератичность и черты средневекового реализма в портретах военачальников, патриархов, аскетов, бродячих проповедников. Статуя Уэсуги Сигэфуса (XIII в.); мастер Ункэй, статуя проповедника Мутяку (1208–1212). Новые технические приемы.

— Развитие принципов живописной школы *ямато-э*. Расцвет жанра военной эпопеи — гунки и связь с ним стиля повествовательных горизонтальных свитков *эмакимоно*. Изменение пространственного языка мандала. Вызревание в недрах культовой и светской живописи пейзажного жанра. Появление портрета. Мастер Ф. Таканобу. Портрет Минамото Ёритимо (XII в.) — выдающийся памятник средневекового искусства.

Вопросы и задания

1. Создать презентацию на тему «Скульптура династии мастеров Кэй на сайтах мировых музеев».
2. Дать расфигурку различным техникам работы с деревом и лаком: итибоку, кансицудзо, сиппи, сиппаку, радэн.

Тема 19

Период Муромати (правление рода Асикага, 1335–1572)

Ключевые положения

— Развитие основных тенденций культуры предыдущей эпохи в атмосфере строгой простоты и «ласкающей глаз патины старины», сменившей воинственность и волевое противостояние человека миру времени Камакура. Борьба «замка и деревни».

— Две тенденции в развитии архитектурных форм: отказ от принципа скрытой конструкции, упрощение стиля *синдэн-дзукури* до *сёин-дзукури* (библиотека) и перерождение конструктивных прежде архитектурных форм в декоративные (*хикимата*). Кинкакудзи («золотой павильон», конец XII в.), Гинкакудзи («серебряный павильон», конец XV в.), павильон Тогудо — выразители основных архитектурных идей времени.

— Ландшафтная архитектура. Эволюция учения о природе от древности к Средневековью. Китайская теория пейзажной живописи *шан-шуй* («горы — воды») — предоснова развития эстетики японских садов. Теория *сатори* (просветления) в дзэн-буддизме — важнейший фактор канонической художественной системы сада. Японский сад — ландшафтная модель мира. Сады монастырей Реандзи (вторая половина XV в.) и Дайтокудзи в Киото (начало XVI в.) — шедевры японского дзэнского сада.

— Японская пейзажная живопись в XV в. — высшее достижение этого периода. Метафизика монохромных пейзажных свитков (*субоку-га*). Канон и свобода творчества. Тойо Ода (Сэсю Тоё, 1420–1506). Активное формирование светской профессиональной школы и изменение стилистики живописи. Ширма и перегородка *фусума* — синтез картины и объемно-пространственной вещи. Декоративный стиль школы Кано. Кано Масанобу (1434–1530), Кано Матанобу (1476–1559).

— Усиление экспрессивного психологизма. Маски театра «Но».

Вопросы и задания

1. Прочитать роман Юкио Мисима «Золотой храм». Законспектировать прилагательные и образные сравнения, которыми главный герой описывает его.

2. Прочитать статьи Е. Е. Малининой (см. список литературы), сделать презентацию на тему «Базовые принципы и изменяющиеся приемы японского сада».

Тема 20

Период Момояма (1573–1615)

Ключевые положения

— Завершение расцвета культуры средневекового типа. Феномен дальнейшей секуляризации японского искусства: зрелость процессов сближения духовно-религиозной и светской форм творчества жизни, смена средневековой духовности декоративностью, выход к границам прежнего типа духовности и неосознанный поиск нового. Два лика красоты в культуре Момояма как продолжение традиционного средневекового диалога стилей: пышное величие мира феодальных замков-дворцов, мавзолеев и скромная простота мира чайной церемонии.

— «Золотой век» замковой архитектуры (оборонительный характер плана, объемно-пластическое решение, богатство и пышность декоративного оформления, функции административного, торгового и культурного центра). Замки-дворцы Химэдзи (1601–1609), Нидзе (начало XVII в.).

— «Мистерия чая» как отражение ситуации выхода на историческую арену городской культуры, третьего сословия, как компенсация несвободы, строгой регламентированности жизни, как небрежение жизнью во имя искусства, как своеобразная форма сближения духовно-религиозной и светской форм жизнетворчества. Сэн-но-Рикэ — «мастер чая» (1521–1591). Воздействие чайной церемонии на развитие прикладного искусства: эстетика материалов, керамика,

«малая вселенная» *икэбана* (искусство составления букетов) и др. Чайный сад — разновидность дзэнского сада.

— Создание классического языка японской живописи. Распространение монументальной росписи. Метафизика полихромного пейзажа. Кано Эйтоку (1543–1590) и эволюция школы Кано.

Вопросы и задания

1. Провести анализ оригинала и парафраза знаменитой ширмы Кано Эйтоку «Кипарис» (рис. 6–8).

2. На одном из сайтов мировых музеев найти совместный свиток Таварая Сотэцу (живопись) и Хоньями Коэтцу (каллиграфия) с переводом каллиграфии. Проанализировать свиток с учетом композиционных особенностей и текстовых коннотаций.

Тема 21

Искусство периода Эдо (правление рода Токугава, 1615–1868)

Ключевые положения

— Самоизоляция Японии. Утрата способности официальной культуры к качественному развитию. Разнообразие техник, видов и жанров. Рождение театра Кабуки — одно из высших достижений эпохи. Голландская фактория в Нагасаки — «окно в Европу».

— Консервация стиля традиционного японского жилого дома: стандартизация строительства, сложение модульной системы. Масовая застройка городов как суммы традиционных жилых ячеек. Пышный многоцветный ансамбль мавзолеев Токугава в Никко и графическая чистота дворца Кацура близ Киото (XVII в.) — завершение традиционного диалога стилей в эпоху Средневековья. Открытия и потери в легком, радостном стиле сунуя дзукури. Эволюция японских садов. Светский сад как часть традиционного жилого дома. Развитое, но формализованное искусство садов позднего Средневековья.

Рис. 6. Кано Эйтоку. Ширма «Кипарис». Период Момояма

Рис. 7. Кано Сансетцу. Ширма «Старая слива». Период Момояма

Рис. 8. Кано Наонобу (1607–1650).
Зимняя сцена с деревом сливы и фазанами

— Множественность стилей как отражение отсутствия целостности духовной жизни общества. Школа в Киото. Духовная напряженность монохромных пейзажей в свитках Хоннами Коэцу (1558–1637). Тип картины-поэмы. Декоративные ширмы Тавариа Сотацу (работал между 1600 и 1640 гг.). Огата Корин (1658–1716) — глава художественной школы в Киото. Изысканный артистизм орнаментально-декоративных ритмов как «свернутая» метафизика Средневековья, за которой лишь угадывается неосознанное духовно-религиозное переживание мира как «всеединства». Живопись «западного стиля» и ее значение для развития японского искусства.

— Развитие направления *укие-э* («мира бренного», мира земной суеты) — детища городской культуры. Японская ксилография как метафизика, как фольклорная стихия с ее живым народным чувством «чистой истины», как трезвый взгляд на «мир, как он есть», как зарождающаяся массовая культура. Коллективность художественного творчества. Материалы, способ изготовления, усложнение технических приемов, основные художественные принципы, сюжеты, характер символики, художественный образ. Истоки. Эволюция художественной системы. Творчество Утамаро (1753–1806), Хокусая (1760–1849), Хиросигэ (1797–1858). Проникновение «западного стиля» и традиция. Японская гравюра на дереве — итог и блестящее завершение средневековой художественной системы.

Вопросы и задания

1. Подобрать иллюстрации и написать реферат о мастере Энку — бродячем монахе и скульпторе (1632–1695). Проанализировать переплетения учений Тэндай и Сингон, культ гор, местных верований и фундаментальных истин буддизма в творческом методе мастера.

2. Ознакомиться с материалами, опубликованными на сайте электронного журнала *Nineteenth-Century Art Worldwide* (URL: <http://www.19thc-artworldwide.org>). Выбрать и прочитать любые две статьи, в которых есть упоминание Зигфрида Бинга, издававшего в Париже с 1888 по 1891 г. ежемесячный художественный журнал *Le Japon artistique*.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Создание сравнительной таблицы

Создание сравнительной таблицы памятников искусства в формате *Excel*. Вертикально сверху вниз указываются две-три страны на выбор (например, Россия, Англия, Япония), по горизонтали указываются века (или более дробные интервалы) в хронологическом порядке. Памятники выбираются самостоятельно. Цель работы — создание сравнительной цельной историко-географической картины истории искусства Востока и Запада, выработка системного мышления.

Общие источники по темам и коллекциям музеев (см. раздел «Искусство Китая», с. 26).

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. *Изучение, всестороннее описание и анализ одного или группы памятников живописи, скульптуры, графики или прикладного искусства одной из стран Востока (из собрания регионального музея или частных коллекций)*

В качестве предмета исследования берутся те произведения, которые студент может изучить в оригинале и которые прежде либо не исследовались, либо анализировались недостаточно полно. Задачей студента становится атрибуция произведений, включение их в круг общих проблем мастера, школы, направления, страны, периода, эпохи. К работе должны быть приложены фотографии анализируемых памятников и тех, которые необходимы для научных сопоставлений.

2. *Хокусай и развитие японской ксилографии на протяжении XVIII–XIX вв.*

Основной исследовательский фокус данной курсовой работы должен быть сосредоточен не на биографических данных о мастере, так как написано о нем довольно много, а на умении, предварительно

проанализировав научную литературу, выбрать основные положения, которые были отмечены исследователями (либо внести что-то свое) касательно художественных новшеств и приемов, привнесенных Хокусая в японскую ксилографию. Далее необходим отбор материала (это могут быть большие каталоги и собрания укиё-э) для формулирования собственного мнения относительно влияния мастера на своих современников и последователей. Эти аспекты могут быть даны в сравнительном контексте (например, влияние Хокуся на западноевропейское искусство). В работе необходимо стараться избегать общих мест и фраз, подтверждая те или иные тезисы анализом конкретных произведений.

3. Мистерия чайной церемонии

Структура курсовой работы по данной теме утверждается после ознакомления с исследовательской литературой на русском и английском языке. В зависимости от желания и способностей студента она может быть сфокусирована как на отдельных принципах чайной церемонии, так и на очень конкретном материале, требующем знания японского языка, например, на трактате «Нампороку» («Записки Намбо»), предположительно написанном в Японии в 80-х гг. XVII в. и являющемся основополагающим каноническим текстом, записанным, как полагают некоторые исследователи, со слов патриарха чайной церемонии Сэн-но Рикю. Главная задача работы — суметь написать искусствоведческий текст, не увлекаясь культурологическим подходом, и раскрыть феномен чайной церемонии как синтеза искусств.

4. Тема материнства в творчестве мастера Утамаро

На первом этапе работы студенту необходимо найти как можно больше работ Утамаро, так или иначе отражающих заданную тему. Далее следует творческий и исследовательский этап анализа материала и рассмотрение его по отдельным группам внутри выбранного мотива. В соответствии с группами выстраивается композиция работы.

5. Огата Корин и Таваря Сотацу: разговор сквозь время

Кроме биографических и историографических данных, данная курсовая работа должна включать в себя полный иллюстративный материал произведений Сотацу, родоначальника школы Римпа,

и знаменитого мастера Огата Корины. Особое внимание нужно уделить тем ширмам, в которых Огата Корин обращается к наследию предшественника (какие принципы заимствуются, что из художественных решений перерабатывается по-новому и т. д.). В отдельной главе может быть рассмотрена концепция вещи в японской культуре (с использованием иллюстративного материала обоих мастеров).

6. Изображение зеркала в творчестве мастеров Востока и Запада

Основой для данной темы должен послужить найденный студентом визуальный ряд. Курсовая работа может быть построена в соответствии с основными проблемами, касающимися данной тематики: образные истоки, коннотации, символика, композиционные решения. Ракурс должен быть сосредоточен на разборе мотива «двойного изображения» в работах Утамаро.

7. «Женищина, читающая письмо» в искусстве Востока и Запада

Среди японских мастеров особое внимание необходимо уделить работам Утамаро и других авторов японской ксилографии, среди западных — знаменитой картине Яна Вермеера и работам малых голландцев. Отдельная глава исследования может быть посвящена сравнительной иконографии этого мотива, выстроенной на культурных контекстах отдельно взятых стран. Основой для работы должен послужить найденный студентом визуальный ряд.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

Бродский В. В. Японское классическое искусство / В. В. Бродский. М., 1969.

Виноградова Н. А. Искусство стран Дальнего Востока / Н. А. Виноградова, Н. С. Николаева. М. ; Дрезден, 1979.

Виноградова Н. А. Скульптура Японии III–XIV вв. / Н. А. Виноградова. М., 1981.

Войтишек Е. «Пир у изогнутой воды» как элемент культуры «винных приказов» в Китае, Корее и Японии / Е. Войтишек // Вестн. Новосибирск. гос. ун-та. Сер. История, филология. 2011. Т. 10. № 4. С. 119–129.

Войтишек Е. Э. Игровые традиции и ритуальное винопитие в культуре народов Восточной Азии / Е. Войтишек, М. А. Кудинова, А. С. Шмакова //

Вестн. Новосибирск. гос. ун-та. Сер. История, филология. 2015. Т. 14. № 4. С. 92–100.

Войтишек Е. Э. С. Ритуальное винопитие в культуре народов Восточной Азии: встречи у «изогнутой воды» / Е. Войтишек, М. А. Кудинова, А. С. Шамакова // Вестн. Новосибирск. гос. ун-та. Сер. История, филология. 2015. Т. 14. № 10. С. 137–149.

Войтишек Е. Э. Искусство кодо («путь аромата») в традиционной и современной культуре досуга Японии / Е. Войтишек, Я. А. Никитина // Вестн. Новосибирск. гос. ун-та. Сер. История, филология. 2011. Т. 10. № 4. С. 130–138.

Воронова Б. Г. Тойо Ода (Сессю) / Б. Г. Воронова. М., 1958.

Воронова Б. Г. Кацусико Хокусай / Б. Г. Воронова. М., 1975.

Воронова Б. Г. Японская гравюра XVII–XIX вв. : Очерки по истории и технике гравюры / Б. Г. Воронова. М., 1987.

Григорьева Т. П. Японская художественная традиция / Т. П. Григорьева. М., 1979.

Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный / Т. П. Григорьева. М., 1993.

Григорьева Т. П. Япония: путь сердца / Т. П. Григорьева. М., 2008.

Дашкевич В. Т. Хиросиге / В. Т. Дашкевич. Л., 1974.

Денике Б. П. Япония / Б. П. Денике. М., 1935.

Завадская Е. В. Японское искусство книги VII–XIX вв. / Е. В. Завадская. М., 1986.

Ито Набуо. История японского искусства / Ито Набуо, Ёсидзава Тю и др. М., 1965.

Искусство Японии. М., 1985.

Коломиец А. С. «Манга»: сборник рисунков Хокусая / А. С. Коломиец. М., 1967.

Конрад Н. И. Очерки истории культуры средневековой Японии / Н. И. Конрад. М., 1980.

Малинина Е. Е. Искусство, рожденное безмолвием / Е. Е. Малинина. Новосибирск, 2013.

Малинина Е. Е. В безмолвии дзэнского сада / Е. Е. Малинина // Восточная коллекция. 2003. Осень.

Малинина Е. Е. Сердце старого монаха / Е. Е. Малинина // Восточная коллекция. 2004. Лето.

Малинина Е. Е. Сюжеты и мотивы дзэнского искусства / Е. Е. Малинина // Восточная коллекция. 2005. Осень.

Малинина Е. Е. Кисть живая как сама природа / Е. Е. Малинина // Восточная коллекция. 2004. Зима.

Малинина Е. Е. Религиозно-эстетический феномен чайного ритуала в контексте японской художественной традиции / Е. Е. Малинина // Литература в контексте художественной культуры. Новосибирск, 2000.

Малинина Е. Е. Следуя зову камня / Е. Е. Малинина // Восточная коллекция. 2010. Осень.

Малинина Е. Е. Создатель священных пространств / Е. Е. Малинина // Восточная коллекция. 2010. Зима.

Нечаев М. Д. Японское искусство письма / М. Д. Нечаев. Л., 1991.

Николаева Н. С. Японские сады / Н. С. Николаева. М., 1975.

Николаева Н. С. Декоративные росписи Японии XVI–XVIII вв. / Н. С. Николаева М., 1989.

Николаева Н. С. Искусство Японии / Н. С. Николаева. М., 1999.

Пронников В. А. Икэбана, или Вселенная, запечатленная в цветке / В. А. Пронников. М., 1985.

Светлов Т. Е. Путь богов: синто в истории Японии / Т. Е. Светлов. М., 1985.

Судзуки Д. Т. Дзэн-буддизм / Д. Т. Судзуки. Бишкек, 1993.

Синто — путь японских богов : в 2 т. СПб., 2002. Т. 1. Очерки по истории синто.

Совершенство в деталях : Искусство Японии эпохи Мэйдзи (1868–1912) : каталог выставки в Государственном Эрмитаже : в 4 т. СПб., 2016.

Сэнсом Дж. Б. Япония: Краткая история культуры / Дж. Сэнсом. СПб., 1999.

Танге К. Архитектура Японии: традиция и современность / К. Танге. М., 1976.

Штейнер Е. С. Иккю Содзюн / Е. С. Штейнер. М., 1987.

Японское искусство : сб. ст. / под ред. Р. Б. Климова. М., 1959.

Дополнительная

Гартман С. Японское искусство / С. Гартман. СПб., 1908.

Григорьева Т. П. Красота небытия в искусстве японцев / Т. П. Григорьева // Искусство как способ познания. М., 1999.

Гришелева А. Д. Формирование японской национальной культуры / А. Д. Гришелева. М., 1986.

Денике Б. П. Японская цветная гравюра / Б. П. Денике. М., 1935.

Дёлэ Н. Япония вечная / Н. Дёлэ. М., 2002.

Игнатович А. Н. Чайное действо / А. Н. Игнатович. М., 1997.

Изнага С. История японской культуры / С. Изнага. М., 1972.

Иофан Н. А. Культура Древней Японии / Н. А. Иофан. М., 1974.

Искусство японского быта : XV–XIX вв. / М., 1974.

Кирквуд К. П. Ренессанс в Японии / К. П. Кирквуд. М., 1988.

Ксенофонтова Р. А. Японская одежда / Р. А. Ксенофонтова. Л., 1977.

Керамика Раку: вселенная в чайной чаше : Произведения из японских собраний : каталог выставки в ГМИИ им. А. С. Пушкина. М., 2015.

Мещеряков А. Н. Книга японских символов / А. Н. Мещеряков. М., 2003.

Малинина Е. Е. Символика природных мотивов в дзэнской живописи тушью / Е. Е. Малинина // Вестн. Новосибирск. гос. ун-та. Сер. История, филология. 2013. Т. 12, № 4. С. 92–98.

Малинина Е. Е. Мировоззренческие предпосылки создания сухого сада камней в Японии / Е. Е. Малинина // Вестн. Новосибирск. гос. ун-та. Сер. История, филология. 2014. Т. 13, № 4. С. 133–140.

Малинина Е. Е. Сэсю Тоё: на путях создания «нового японского стиля живописи тушью» / Е. Е. Малинина // Вестн. Новосибирск. гос. ун-та. Сер. История, филология. 2015. Т. 14, № 10. С. 223–230.

Овчинников В. В. Ветка сакуры / В. В. Овчинников. М., 1971.

Пронников В. А. Японцы / В. А. Пронников, И. Д. Ладанов. М., 1983.

Сердюк Е. А. Японская театральная гравюра XVII–XIX вв. / Е. А. Сердюк. М., 1990.

Скульптура древней и средневековой Японии : каталог выставки. М., 1969.

Федоренко Н. Т. Краски времен / Н. Т. Федоренко. М., 1972.

Человек и мир в японской культуре. М., 1989.

Шинковой А. Л. Японская цветная гравюра : Иркутский художественный музей : каталог / А. Л. Шинковой. М., 1990.

Успенский М. Японская гравюра / М. Успенский. СПб., 2003.

Перечень кино- и телефильмов, мультимедиа пособий см. в специальных разделах каталога кабинета истории искусств департамента «Факультет искусствоведения и культурологии» УрФУ.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Искусство Дзёмон — древнейший пласт культуры Японии.
2. Храмовый комплекс в Исэ (I–III вв.) — воплощение мистериий синтоизма.
3. Ханива — мир погребальной пластики.
4. Буддийский храмовый комплекс Тодайдзи («Великий восточный храм», VIII в.).
5. Скульптура эпохи Нара и периода Камакура — сравнительный анализ пластических форм.
6. Кинкакудзи («золотой павильон», конец XII в.) и Гинкакудзи («серебряный павильон», конец XV в.) как выдающиеся памятники периода Муромати.

7. Сады монастырей Реандзи (2-я половина XV в.) и Дайтокудзи в Киото (начало XVI в.) — шедевры японского дзэнского сада.

8. Творчество Тойо Ода (Сэсю, 1420–1506).

9. Декоративный стиль «школы Кано» и творчество Огата Корина.

10. Мистерия чая как синтез искусств.

11. Таваря Сотацу и Хонъями Коэтцу: принцип сотворчества в школе Римпа.

12. Ансамбль мавзолеев Тогукава в Никко (XVII в.) и дворец Кацура близ Киото (XVII в.) — шедевры архитектуры периода Эдо.

13. К. Утамаро (1753–1806) — выдающийся мастер японской ксилографии.

14. К. Хокусай (1760–1849) — выдающийся мастер японской ксилографии.

15. Синдэн-дзукури и сёин-дзукури — основные архитектурные стили средневековой Японии.

Хронология императорских династий Китая

Название династии	Период	Столица
Ся	XXI–XVI вв. до н. э.	Аньи (Сясянь, провинция Шаньси)
Шан	XVI–XI вв. до н. э.	Бо (Шанцю, провинция Хэнань)
Чжоу: — Западная Чжоу; — Восточная Чжоу; — Эпоха Вёсен и Осеней; — Эпоха Воюющих Царств	1066–771 гг. до н. э. 770– 256 гг. до н. э. 722–481 гг. до н. э. 403–221 гг. до н. э.	Хаоцзин (Чанъань, провинция Шэньси) Лоян (провинция Хэнань)
Цинь	221–206 гг. до н. э.	Сяньян (провинция Шэньси)
Хань: — Западная Хань; — Восточная Хань	206 г. до н. э. — 23 г. н. э. 25–220 гг.	Чанъань (Сиань, провинция Шэньси) Лоян (провинция Хэнань)
Эпоха Троецарствия: — Вэй; — Шу; — У	220–265 гг. 221–263 гг. 222–280 гг.	Сюйчан (провинция Хэнань) Чэнду (провинция Сычуань) Цзянье (Нанкин, провинция Цзянсу)

Название династии	Период	Столица
Цзинь: — Западная Цзинь; — Восточная Цзинь	265–316 гг. 317–420 гг.	Лоян (провинция Хэнань) Цзянькан (Нанкин, провинция Цзянсу)
Эпоха Шестнадцати Царств	304–439 гг.	Цзянькан (Нанкин, провинция Цзянсу)
Южные династии: — Сун; — Ци; — Лян; — Чэнь	420–479 гг. 479–502 гг. 502–557 гг. 557–589 гг.	Цзянькан (Нанкин, провинция Цзянсу) Цзянькан (Нанкин, провинция Цзянсу) Цзянькан (Нанкин, провинция Цзянсу) Цзянькан (Нанкин, провинция Цзянсу)
Северные династии: — Северная Вэй; — Восточная Вэй; — Северная Ци; — Западная Вэй; — Северная Чжоу	386–534 гг. 534–550 гг. 550–577 гг. 535–557 гг. 557–581 гг.	Шэнлэ (Хэлинггээр, автономный район Внутренняя Монголия) Е (Аньян, провинция Хэнань) Е (Аньян, провинция Хэнань) Чанъань (Сиань, провинция Шэньси) Чанъань (Сиань, провинция Шэньси)
Суй	581–618 гг.	Чанъань (Сиань, провинция Шэньси)
Тан	618–907 гг.	Чанъань (Сиань, провинция Шэньси)

Окончание таблицы

Название династии	Период	Столица
Эпоха Пяти Династий	907–960 гг.	Лоян (провинция Хэнань)
Эпоха Десяти Царств	902–979 гг.	Бяньлян (Кайфын, провинция Хэнань)
Сун: — Северная Сун	960–1127 гг.	Бяньлян (Кайфын, провинция Хэнань)
— Южная Сун	1127–1279 гг.	Линьань (Ханчжоу, провинция Чжэцзян)
Ляо	907–1125 гг.	Линьхуан (Балиньцзоци, автономный район Внутренняя Монголия)
Восточная Ся	1032–1227 гг.	Синцин (Иньчуань, автономный район Нинся-Хуэй)
Цзинь	1115–1234 гг.	Хуэйнин (Ачэн, провинция Хэйлунцзян)
Юань	1279–1368 гг.	Яньцзин (Пекин)
Мин	1368–1644 гг.	Пекин
Цин	1644–1911 гг.	Пекин

Учебное издание

Деменова Виктория Владимировна

ИСКУССТВО АЗИИ: КИТАЙ И ЯПОНИЯ

Учебно-методическое пособие

Зав. редакцией
Редактор
Корректор
Оригинал-макет

*М. А. Овечкина
Е. В. Березина
Е. В. Березина
Л. А. Хухаревой*

План выпуска 2017 г. Подписано в печать 19.06.2017.
Формат $60 \times 84 \frac{1}{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура Peterburg.
Уч.-изд. л. 3,1. Усл. печ. л. 3,5. Тираж 50 экз. Заказ 117.

Издательство Уральского университета.
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ.

620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4

Тел.: + (343) 350-56-64, 350-93-22

Факс: +7 (343) 358-93-06

E-mail: press-urfu@mail.ru

<http://print.urfu.ru>

